

本文为2014年辽宁省教育厅人文社会科学研究一般项目,项目编号:W2014247。

高句丽宫廷舞蹈的历史文化

李晓燕^[1]

[内 容 提 要] 高句丽民族在中国古代东北少数民族中存在时间最长。其宫廷舞蹈是统治阶级文化的象征,且更富个性。一般说来,统治阶级的文化有很大程度的先进性和导向性,能够积极引领群众文化的发展,所以分析高句丽宫廷舞蹈的文化意蕴,既能透视其民族上层文化的精神,又能对今天的舞蹈史、理论、表演与创作的研究有所借鉴。

[关 键 词] 高句丽/宫廷舞蹈/历史文化/长袖舞/胡旋舞/舞象帽

中图分类号:J709

文献标识码:A

文章编号:1001-5736(2015)02-0132-4

引 言

高句丽民族是我国古代东北史上一个重要的少数民族,自建国以来,前后经历了两汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐各王朝,共705年的时间,28代王。与东北其他少数民族相比,存在时间最长。其人民不仅能歌擅舞,而且舞蹈文化的记载数量、发达程度较古代其他民族相比也实为罕见,为后人留下了宝贵的文化遗产。在其舞蹈种类中,宫廷舞蹈最为重要,可分为长袖舞、胡旋舞、舞象帽。

一、长袖舞

在高句丽的宫廷舞蹈中,长袖舞是最为重要的一种舞蹈,留存的壁画与资料最为丰富,以舞动长袖为主要特征,柔和、婉约、雅致,从两汉时期一直延续到唐代高句丽灭亡以后。长袖舞的发展与形成既大量吸收了中原“长袖善舞”的文化因素,又囊括了本民族的特色文化特征。

纵观中国古代舞蹈的发展历程,两汉时期是中国古代舞蹈的大发展时期,三国、两晋、南北朝是各族舞蹈纷呈交流的时期,唐代则是辉煌发达的顶峰时期。我们从中国历史的发展规律中也可以看出,国家越是稳定,它的文化发展就越是繁荣,因此,汉、唐两个时期是舞蹈艺术得到大发展的时期,并且在唐代达到了顶峰。而国家越是不稳定,发展迟缓,其文化的发展就越是缓慢。因此,战争频繁的三国、两晋、南北朝时代,其舞蹈并没有汉代发达,多以柔美、萎靡见长。但同时由于战争给社会带来的巨大变革,它也为文化的进一步发展也奠定了基石。因此,三国、两晋、南北朝时代可以称得上是舞蹈发展的转折时期,为唐舞达到辉煌提供了前提条件。公元前37年,高句丽建国,自此开始不断扩张自己的领土。这期间,无论是由于和平友好的文化交流还是战争所带来的被迫接受等

原因,中原的文化都大量传入了高句丽,我们已经从高句丽壁画中看出了中原文化发展的规律,也同样看出了高句丽本民族文化所具有的特色。因此,两汉至南北朝时期是长袖舞的大发展时期,到了唐代,则是它的高潮时期。

高句丽研究专家耿铁华先生认为高句丽长袖舞主要来自两汉时期以极长其袖为特点的女乐舞蹈的影响,经过高句丽吸收、改良,又传入中原宫廷,受到中原王朝的喜爱。耿铁华先生将高句丽民族的长袖舞大体划分为三个阶段:第一阶段,高句丽建国前后,约当公元前2世纪至公元2世纪。第二阶段,高句丽国家发展时期,也是高句丽长袖舞发达的时期,约当公元3世纪至6世纪。第三阶段,高句丽国家灭亡前后,约公元7世纪以后是高句丽长袖舞的衰败时期。笔者分析,马克思认为,一个国家文化的发展有时也不一定与其政治、经济的发展趋势相一致,可能会超前,也可能会滞后于国家政治、经济的发展。通过对壁画中高句丽长袖舞在不同时期的发展情况以及文献中对唐代高句丽舞蹈的论述来看,其舞蹈达到高潮的时期应持续到九世纪。而且,唐代本身就是中国古代舞蹈发展的高峰时期,它必然也会把这种高峰传入到高句丽。所以,高句丽长袖舞的发达时期应持续到九世纪,只是这个发达时期持续的时间比较短。根据史料,唐武则天时,有高句丽长袖舞开始走向衰败的记载。因此,从分析历史文化的角度来看,高句丽长袖舞可分为两大阶段。

(一)长袖舞的形成与发展时期,约当公元前108年至公元6世纪

这段时期自高句丽接受西汉汉武帝管辖开始,直至南北朝结束。两汉时期,高句丽不断兼并周边小国,向外扩张自己的领土,公元前37年建国后,仍保持与中原的密切往来,汉朝的政治、经济、文化等方面一直深刻影响着高句丽。魏晋时期,高句丽继续向辽东扩张并在西晋的影响下也进行了政治、经济、思想文化领域的改革,国家得到大发展与空前的繁荣。

[1]作者简介:李晓燕(1981~)女,沈阳音乐学院舞蹈学院讲师。

到了好太王时期,高句丽国家已由一个带有原始性的封建国家过渡到军事封建王国的时代。好太王是高句丽建国后的第十九代王,他于公元391年继位后,为高句丽建立了不朽的功勋,表现在国家局势稳定、经济迅速发展、军事实力大增,成为高句丽空前繁荣发展的重要历史时期。著名的高句丽遗址文化好太王碑记载了他的功绩。南北朝时期,好太王之子长寿王为南扩的需要,将都城由集安的国内城迁往平壤,同时与中原和睦相处。这样就形成了两个文化区域,但仍以汉文化为本体,即以儒家思想为本体的思想意识,包括儒、佛、道融合的文化意识和汉晋以来的物质文化。至此,高句丽从建国、扩张、改革、再扩张到稳定,达到了最繁荣富强的时期。这一时期与中原的关系表现为征战很少,以和平交流为主。思想文化方面,由于经历了改革,因此舞蹈有了长足的发展。自汉武帝“赐鼓吹伎人”给高句丽后,其舞蹈就由民间自娱舞逐渐发展成为宫廷、贵族舞蹈,风格有了截然不同的改变与发展。中原长袖舞传入高句丽后,一直为宫廷贵族所享用,这一点在壁画中表现得尤为突出。随着高句丽封建社会的逐渐形成,国家的不断繁荣与发达,等级制度越来越森严,从壁画中可以看到,表演长袖舞时,统治阶级仪态傲慢,奴婢则胆小猥琐,从舞蹈场面也能看出统治阶级极力追求奢华享乐的生活,而随从对其俯首帖耳。这就是使得高句丽能从原始的民间自娱舞和祭祀舞蹈很快发展成为具有中原风格的长袖舞,使得舞蹈动作趋向优雅、柔和,具有规范性的历史文化原因。在这样一个大的历史发展进程中,中原汉学典籍的传入和中原服饰的影响对高句丽长袖舞的产生具有至关重要的重用。

1. 受中原舞蹈影响的总体分析

从高句丽古墓壁画中可以看出,高句丽的舞蹈受汉代舞蹈影响较大。汉代,经济发达、政治稳定、外交广泛。在汉代最有作为的三位皇帝(汉文帝、汉景帝、汉武帝)之中,以汉武帝在位时期最为繁荣,因为汉武帝不仅承袭了文、景二帝的发展策略,还派使者张骞出使西域,打开了中原与西域的交通要道,开始了中原与西域各族的友好往来,并且也开通了由中原途经西域到达欧洲的“丝绸之路”,将中国的丝绸运往欧洲,受到了欧洲人的极大赞誉。因此,在这样一个欣欣向荣的时代,汉代的舞蹈也随着经济、文化的友好往来得到了长足的发展,在整个中国古代舞蹈发展史中处于一个大发展的时期。魏晋、南北朝时,由于中原频繁战乱,使得中原舞蹈的发展没有两汉时期那样繁荣,但对高句丽舞蹈也产生了巨大的影响。

《通典·东夷·高句丽》载:“高句丽,后汉朝贡。”《通志·高句丽》载:“高句丽,后汉时通焉。”《后汉书·东夷·高句丽传》载:“武帝灭朝鲜,以高句丽为县,使属玄菟,赐鼓吹伎人。”可见,至少在汉武帝时起,高句丽与中原就有了音乐方面的交流,不过这一时期中原舞蹈是否传入高句丽,史籍中尚未见到明确记载。但可以分析,因为唐之前,舞蹈和音乐是一体的,唐以后,舞蹈才从音乐中分离出来,成为一门独立的表演艺术。所以既然汉武帝“赐鼓吹伎人”给高句丽,那么有可能歌舞伎人也随之传入。公元前37年,高句丽建国,成为一个独立的政权。从壁画来看,历史学家们对集安高句丽古墓壁画的起始时间均有争议。其中比较有代表性的有三位,第一个研究高句丽舞蹈的历史学家方起东先生认为起始于4世纪,

耿铁华先生与杨育先生认为起始于3世纪末到4世纪中叶。随着学者们对高句丽壁画研究的深入与细致,笔者倾向后两位专家的观点。如果成立,那么至少在公元200多年,也就是东汉以后,中原舞蹈才传入高句丽,使得高句丽舞蹈有了明显的发展。但这也不足以说明中原舞蹈传入高句丽的具体时间。据耿铁华先生分析,至少应在高句丽建国前后,高句丽就接受了中原的舞蹈从而形成了长袖舞。所以,笔者最终认为,应该在公元前108年,汉武帝“赐鼓吹伎人”给高句丽时就开始了两地的舞蹈文化交流。随着在政治、经济、文化等各方面与中原各代的频繁交流,中原的等级制度、儒家思想、服饰风格、文学艺术等相继传入高句丽,使高句丽舞蹈得到了很大发展。这一时期产生了上演于宫廷的舞蹈。

2. 汉学典籍的传入

《旧唐书·高丽传》载:“俗爱书籍,至於衡门厮养之家,各於街造大屋,谓之堂,子弟未婚之前,昼夜於此读书、习射。其书有《五经》及《史记》、《汉书》、范曄《后汉书》、《三国志》、孙盛《晋阳秋》、《玉篇》、《字统》、《字林》,又有《文选》,尤爱重之。”可见,高句丽人好学善读的习俗加快了从原始到文明的开化和进步,文明的进步必然使得舞蹈风格趋向规范性和礼仪性。

在汉学典籍中,儒家思想是影响高句丽治国的重要原因。战国至秦汉之际,随着中原移民进入东北,孔子的儒家思想在东北边远地区得到了传播。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术。”高句丽建国以后,儒家的纲常伦理、忠孝之道就成为高句丽封建国家的统治思想,也成为人们的行为准则。儒家思想是站在统治阶级的立场上的,以“仁”和“礼”为核心,因此,儒家的等级分明观念和“三纲五常”的礼法就进一步增强了长袖舞风格柔和委婉的表演性特征,从而也使得长袖舞的观赏性增强。

3. 中原服饰的影响

受中原服饰的影响,高句丽长袖舞也有极长其袖的特点,由于袖长,所以长袖舞的主要动作都在双臂,以双臂舞动长袖而展现飘然婉转、流畅绵长、优美生动的舞姿特点。因此服饰也是构成长袖舞特点的原因之一。具体说来,在袖子延展长于双臂的情况下,为了使肢体所做出的动作呈现松弛、流畅的意态,就必须尽量减弱肩膀的棱角,采用压肩的基本动作。又如为了使长袖在相对静止的造型中能显露清晰的线条,胳膊平伸显然比向上直举更容易取得效果。大概正由于这个原因,我们在壁画上看到的高句丽舞姿,双臂几乎全做横平的动作。有的向前平伸,有的向后抬举,有的一臂侧平举、一臂弯至胸前呈平行状等等。这即是高句丽舞蹈中一些最主要、最基本、最常见的造型。再看手的动作,翩翩长袖固然有助于展现潇洒临风、飘然若举的轻盈舞姿,然而由于手被整个裹在袖口里,其表现力自会受到限制。手势在舞蹈中即使不说完全没有,也必然相当少。这充分说明了中原服饰所带来的长袖特点给舞蹈动作的产生所带来的客观因素——长袖既能增加舞姿的优美妩媚,又限制了手的动作。但如果再仔细看,能够发现高句丽的长袖并不是对中原长袖的完全照搬,它也有自己的特色,从而使得高句丽长袖舞也有本民族的特点。袖长是中原和高句丽长袖舞共有的特点,然而虽然高句丽舞人的长袖下垂及膝,也算很长,但却没有中原长袖那样极长,而且高句丽长袖的显著特点是窄袖,不似中原那种很宽的袖子。

从壁画中也能够发现,正是由于高句丽的长袖与中原长袖有所区别,才产生了具有本民族舞蹈语汇、特定舞姿、动作从而形成本民族风格的长袖舞。后来,高句丽族风格的长袖舞还传入中原,且经过了盛唐宫廷的改造。长袖舞服基本与日常生活中的穿戴无甚区别,舞者也不化妆。从这一点中也可看出长袖舞具有一定的古朴性。从分析中可见,中原长袖舞服的传入对高句丽长袖舞的产生、发展和民族服饰的产生都起到了极其重要的作用。

(二)长袖舞的高潮与衰败 约当公元7至9世纪

隋唐时期,高句丽与中原的关系以征战为主,其舞蹈继续受中原舞蹈的影响。隋时,由于高句丽向辽西进军,致使中原开始大力讨伐高句丽。唐代是一个开放的时代,是继汉代之后又一个发展鼎盛的王朝,无论在政治、经济以及文化交流等方面的发达程度已远远超过汉代,其舞蹈已经从乐、舞一体的形式中发展成一门独立的表演艺术,在整个中国古代舞蹈史中处于巅峰阶段。至唐高宗时,即公元668年,终灭掉这个历史上曾兴衰不败的少数民族政权。虽然此时是高句丽势力开始从强大走向衰弱的时期,但在唐建立之初,由于高句丽留王采取亲唐政策,使得唐王朝对高句丽使臣盛情款待,接受纳贡,允许高句丽王族子弟入唐学习,同时派遣儒、道、佛三教大师入高句丽讲经说法,促进了双方的思想文化交流。唐代,国力强盛、经济发达、政治稳定、文化繁荣,辉煌唐舞的影响使得高句丽舞蹈的发展也达到了高潮,这一时期的长袖舞以史籍中记载为多。

《旧唐书·音乐志》载:“高丽乐,工人紫罗帽,饰以鸟羽,黄大袖,紫罗带,大口裤,赤皮靴,五色缘绳。舞者四人,椎髻于后,以绛抹额,饰以金珰。二人黄裙襦,赤黄裤。极长其袖,乌皮靴,双双并立而舞。”从其后记载的乐器中能看出,四、五世纪的高句丽舞蹈多只用一件弹拨乐器伴奏,到了七至九世纪,舞蹈已拥有庞大的乐队,既有弹拨乐器,又有吹奏乐和打击乐,并有了一整套特定样式、特定色彩的服饰,这些都是受到中原乐舞的影响。《通典·乐》与其有相同记载。因此,由于亲唐政策的实施,使得长袖舞又进一步发展。但自此开始,由于统治集团内外的各种原因,国力却日渐衰败了。同七世纪之前的长袖舞相比较,有几个方面的不同,其主要表现在七至九世纪这一阶段有了显著的变化和新的发展。总的说来,七至九世纪的高句丽长袖舞已经具备了专门为演出而设计的一整套特定样式、特定色彩的服饰,包括衣、裙、裤、靴等一切穿着。衣裙仍具有极长其袖的特点,但已明显有别于日常服装。《旧唐书·礼乐志》中记载的表演者“以绛抹额,饰以金珰”,也清楚地表明,配以首饰,进行化妆,已经成为高句丽舞蹈的鲜明特色。具体说来,第一,在时间上,正好在五世纪高句丽舞蹈大量传入中原之后,第二,《旧唐书·音乐志》中描述的那种由二男二女“双双并立而舞”的四人舞,在壁画中不曾见到,说明长袖舞双人舞的形式扩大了。总的来看,当时的高句丽的长袖舞显然已经脱离了四、五世纪那种淳古素朴的面貌,而进入了一个新的、比较纯熟华美的境地。此外,由于统治阶级内部的腐朽生活,也进一步加强对舞蹈的奢华追求,这也是使得长袖舞得以发展的一个因素,并从另一方面体现出了长袖舞极强的功利性特征。

通过以上记载并与两汉至南北朝时期舞蹈发展状况相比

较可以看出:

隋唐时期,长袖舞发展到了至善至美的程度,以长袖作为其舞蹈语汇,体现了集抒情、优美、豪放于一体以及表现形式多样的艺术特征。七世纪之前的长袖舞以古朴性、写实性和功力性为主要特征,七世纪之后,长袖舞以华丽性和更强的功力性为主要特征。

二、《胡旋舞》

对于《胡旋舞》的历史记载较少,从仅有的文献中只能得知,《胡旋舞》自西域康国(今乌兹别克的撒马尔罕)传入中原,原为中亚民间舞蹈,以激烈地旋转为特色。唐代宫廷舞蹈已按其动势特征和基本风格分类,分别称作“健舞”、“软舞”。“健舞”是以“胡舞”为代表的,从《教坊记》、《乐府杂录》中得知,“健舞”里有三分之二都是“胡舞”,这里的“胡舞”应该指的是《胡旋舞》与《胡腾舞》两种舞蹈。而“胡舞”,在魏晋南北朝时期就已在中原流传。通过《新唐书》高句丽人跳“胡旋舞,舞者立毯上,旋转如风。”到了唐代竟被高句丽人熟练掌握,成为唐代宫廷舞蹈高丽伎中一项受人瞩目的节目,不仅看出《胡旋舞》在高句丽的盛行,也可以看出高句丽人对西域舞蹈高难度技巧的掌握之快。作为一个少数民族,能够以如此飞快的速度接受外来舞蹈,发展本民族舞蹈,同东北古代其他少数民族相比,这的确是罕见的。

三、舞象帽

从壁画中尚未见到有关舞象帽的描绘,但壁画中却有长袖舞男子戴折风帽的描绘。如舞踊墓壁画中,男子多潇洒地让头发披散着,惟有三人戴一种与古代牟冠十分相似的束发小冠,即高句丽习见的“折风”。舞列最前面的“领舞者”在“折风”上插一簇颤巍巍的羽毛,也并非特意为了演出而增添的修饰,因为在古书上常常可以读到高句丽“土人加插鸟羽”的记载,而且在壁画中这种头戴“折风”并加插鸟羽的人物也是屡见不鲜的。再如长川一号墓长袖舞,男子均穿短袄肥筒裤,有戴折风帽,饰鸟羽。《三国志·魏书·东夷传》载:“小加著折风,形如牟。”李白描写高句丽舞蹈乐府诗的第一句“金花折风帽”也体现了类似舞象帽的装扮。在《旧唐书》以及《新唐书》的杨再思传中记载了高句丽舞象帽的舞蹈形态。从中可以看出,舞象帽是一种头戴冠帽,帽中有折风,折风前面中间插有长长的鸟羽,靠转动头部使得鸟羽摆动而显得多姿多态的舞蹈。笔者认为,杨再思表演的舞象帽很可能是经过中原宫廷改良发展了的,即将鸟羽换成长条纸,这样由于长度增加,纸条转动幅度加大,使得舞姿更加优美而富于变化。因为舞象帽是具有高句丽本土特点的舞蹈,所以它的产生既与高句丽人喜歌好舞的民族性格有关,也与高句丽鸟羽插冠的文化习俗密切相关,其中后者为主要原因。

(一)喜歌好舞的民族性格

前面说过,高句丽民族喜歌好舞,有多方面的原因。从客观条件上看,高句丽人居住的地理条件和气候因素是最重要的原因,恶劣的居住环境和寒冷的气候使人们养成了刚毅、坚强、乐观的性格,这一性格使得高句丽人热爱歌舞。另外,在

寒冷的气候下与单调的生活中,歌舞作乐也不乏是一种不错的取暖方式。所以,舞象帽的产生与高句丽人的民族性格有关。

(二)鸟羽插冠的习俗

高句丽人有戴折风帽的习俗,《魏书》载:“其形如牟,旁插鸟羽。”舞象帽就是在这种习俗下产生的极具特色的舞蹈。关于高句丽冠帽上的折风和鸟羽有这样的记载,《南齐书》卷58《高丽国传》有:“高丽俗,服穷褶,冠折风一梁,谓之幘。”看来,高句丽人将带有折风的帽子称为幘,而鸟羽插冠的习俗则使这种高句丽冠帽更具异彩。对此,《魏书》等史料都有记述,而《三国史记》撰者在记述高句丽服饰特别是介绍冠帽部分时,也原方不动地引用了中国的史料,其中特别提到了鸟羽插冠的习俗。《魏书》以来的中国史料都把它当作异俗特别加以记述。集安博物馆的解说员曾向笔者介绍,高句丽的冠幘是模仿中原冠帽的结果。但高句丽人在模仿中原冠帽的基础上又加插鸟羽,这应是高句丽民族特有的习俗,并非效仿中原的结果。由此可知,鸟羽插冠并不是汉人习俗的模仿,而是具有本土特色的文化习俗。

冠上饰以不同的鸟羽意味着不同的官职等级。《北史》卷94《高丽传》中写到:“人皆头著折风,士人加插二鸟羽,贵者冠曰骨苏,饰以金银。”看来,一般人冠上有折风,而折风上饰有两根鸟羽的则为士人,比士人地位还要高的“贵者”戴“骨苏”,且以金银来装饰。黑龙江省社会科学院历史所的专家李龙范经过对“使人”、“士人”及高句丽壁画的分析,认为“包括高句丽在内的古代北方民族,很可能有作为武士的象征的鸟羽插

冠的习俗。”且“鸟羽插冠绝不仅仅是武士的象征。”

加插鸟羽也与原始巫术、歌舞和战争的有关。正如《通典·四方乐》散乐部分所记载的那样,在其冠帽上加插具有降魔驱鬼的神力的鸟羽是理所当然的。如此看来,高句丽乐工的冠帽模仿了巫冠的推断应是证据确凿的了。《三国史记》卷17《高句丽本纪》烽山王九年条:“王(烽山王)猎候山之阴。国相助利从之,谓与从人曰:与我同心者效我,乃以芦叶插冠。众人皆插之。助利知众皆同,遂共废王……”。在拥护美川王的战斗中,国相助利以竹叶插冠表明决心,可见竹叶与军事行动有某种关联。因为芦叶和竹叶的形状与鸟羽相似,所以才会有这种习俗。可见,高句丽在防卫辽东城的战斗中是以巫事为救急之策的,因此,在这种巫冠和参与巫事的乐工的冠帽之上加插鸟羽的习俗,为殊死为国的武士阶层所采纳是完全可以理解的。

通过以上论述,可以得出结论:舞象帽是在高句丽本民族习俗基础上建立起来的,与巫事、歌舞以及军事紧密相联的特色舞蹈。

结语 透过高句丽宫廷舞蹈的历史文化,我们看到了高句丽的民族精神——开拓进取、雄心壮志、崇尚中原文化、西域文化、发扬本民族特色文化。这种文化的多样性、丰富性、长期保留性、吸收迅速性是一种难得的精神财富。此外,在现存的高句丽古墓壁画中有宗教信仰舞蹈的痕迹,如“女娲”、“飞天”等,可以推断高句丽统治阶级吸取了中原宗教文化并也十分推崇。但这方面资料甚少,还有待进一步研究。

图 1. 吉林省集安市高句丽洞沟古墓群 舞蹈墓
两汉至南北朝初期高句丽长袖舞

图 3. 吉林省集安市高句丽洞沟古墓群 长川
一号墓南北朝时期高句丽长袖舞

图 2. 吉林省集安市高句丽洞沟古墓群 麻线沟
一号墓 南北朝时期高句丽长袖舞

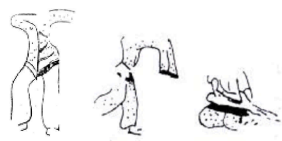

图 4. 吉林省集安市高句丽洞沟古墓群 通沟
第十二号墓南北朝时期高句丽长袖舞

参考文献:

- [1] 耿铁华.高句丽史论稿[M].吉林人民出版社,2005
- [2] 朴永光.朝鲜族舞蹈史[M].人民音乐出版社,1997
- [3] 纪兰慰 邱久荣.中国少数民族舞蹈史[M].中央民族大学出版社,1998
- [4] 方起东.集安高句丽墓壁画中的舞乐.文物[J].1980

[5] 方起东.唐高丽乐舞札记[J].博物馆研究,1987

[6] 李德润、张志立.古民俗研究[M].第一集,吉林文史出版社,1990

(责任编辑 王进)